

El Anheló de lo prohibido.
Ian Curtis y Joy Division
las dos caras de una misma moneda.
La transición del pos-punk al gothic rock.
Desde The Sex Pistols hasta
Siouxsie & The Banshees

Elsa Calero Carramolino

Historia y Ciencias de la Música

Resumen

Después de la II Guerra Mundial el mundo estaba extremadamente preocupado por las cosas horribles que el ser humano era capaz de hacer. Europa se dividió en dos partes, la de las víctimas y la de los asesinos, los perdedores de la guerra y los que fueron llamados los ganadores. La guerra no dejó ganar nada a nadie, después de la lucha hubo diferentes tipos de perdedores. En los años nació 50 una nueva generación de músicos. Su infancia y adolescencia estuvo llena de señales y referencias a la guerra y el nazismo alemán.. El objeto de este artículo es establecer la relación entre la música punk y el rock gótico y cómo el primero, es decir el punk evoluciona hasta transformarse en el gothic rock. La provocación inicial del punk y el post-punk trató de empujar a la sociedad monárquica, aparentemente feliz y conducir a la gente hacia un movimiento reivindicativo y violento. Esto cambió después del primer intento de suicidio de Ian Curtis (cantante de Joy Division). La mente de Ian Curtis y su música cambiaron desde la queja violenta contra el mundo y la política, desde la búsqueda de la verdad externa hasta la búsqueda de la verdad interna como una expresión de incompreensión. Cuando murió, la prensa transformó su personalidad en un mito a seguir, por lo que una nueva ola de música y músicos como Siouxsie & The Banshees fue inspirado por la imagen de Ian Curtis.

I. Perspectiva de la Inglaterra que vio nacer a Joy Division (1956 – 1976)

Durante la década de los 50 nacería una generación de niños y después jóvenes, marcados por el recuerdo de la II Guerra Mundial¹. En 1956, mientras el Reino Unido daba la independencia a Sudán y junto con Francia bombardeaba Egipto, para conseguir su supremacía sobre el *Canal De Suez*, nació Joy Division. No me refiero a que Joy Division se conformara como grupo musical en 1956, sino que sus miembros comenzaron su andadura por la vida en ese mismo año.

Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook y un año más tarde Stephen Morris, vinieron al mundo el mismo año que Elvis Presley se constituía como figura del Rock 'n' Roll, se celebraba el primer festival de Eurovisión, Aretha Franklin editaba su primer álbum con apenas 14 años y el primer sencillo de Buddy Holly *Blue days, black nights* veía la luz. Quizá resulte pretencioso afirmar que ya desde su origen, este grupo, y muy especialmente Ian Curtis, estarían condicionados por la música y el contexto musical del momento, como portavoz de una época y una situación muy concreta. La influencia del cine no fue menor, en ese mismo año Stanley Kubrick produjo su primer film *Atraco perfecto* sentando las bases de lo que sería su propia visión sinistra del séptimo arte.

Sin embargo, tanto Curtis como sus compañeros de carrera nacieron a finales de una década, política y socialmente, decadente que se enriquecía con la llegada de nuevas formas musicales trascendentes, rupturistas con la estética anterior.

Los primeros años de vida de Curtis, Hook, Sumner y Morris, se sucedieron en Manchester, en una comunidad de casas adosadas en el entorno del *King's School* de Macclesfield². Los 60 sería una década de cambios constantes y continuos. Los Beatles, conformarían la banda sonora de estos años, publicando su primer sencillo *Please Please Me*, en 1963. La Guerra de Vietnam (1964 – 1975), el Summer

1. CURTIS, Deborah. "En el filo de la navaja". En: *Touching from a distance. La vida de Ian Curtis y Joy Division*. Trad. Marcos Sánchez Armesto. Madrid: Metropolitan (2008) p.130

"Donde yo vivía había refugios; en nuestro jardín había un refugio de bombas. Al final de la calle donde solíamos jugar había refugios subterráneos. Las películas que veíamos de pequeños en la TV eran de guerra (...) Cuando nacimos habían pasado diez años desde el fin de la guerra, no hacía tanto" ~ Bernard Sumner.

2. CURTIS, Deborah. "Una banda sonora urbana". En: *Touching from a distance. La vida de Ian Curtis y Joy Division*. Trad. Marcos Sánchez Armesto. Madrid: Metropolitan: 2008. pp. 19-46.

of love (1967), en respuesta a las atrocidades de la guerra fría, el asesinato de Marthin Luther King (1968), el festival de Woodstock en (1969), o la llegada del hombre a la luna (1969), fueron algunos de los acontecimientos más relevantes que marcaron esta década tan convulsa, la primera de las vidas de los miembros de la posterior banda, y la de muchos otros jóvenes, procedentes de las zonas deprimidas donde vivía la clase trabajadora, sería el lugar donde, a pesar de ser cambios aparentemente insignificantes para sus vidas, marcarían una huella irremediable.

La Inglaterra de los años posteriores a la II Guerra Mundial, y de forma muy precisa la generación de jóvenes nacidos en la post-guerra no ostentaba la imagen de una Inglaterra victoriosa como parte del ente que venció al fascismo alemán. La política exterior se había recrudecido, con las pérdidas de las correspondientes colonias. El conflicto no se resolvería hasta finalizados los 70, donde el proceso de descolonización se haría realmente efectivo. A nivel social, la depresión era visible, la nueva música expresaba el descontento de forma abrupta, la depresión existente. La música que no se ceñía a estas cuestiones servía igualmente de vía de escape:

"England in early 1970 was something very depressing. I was completely come down, there was trash on the streets, total unemployment ..., virtually everyone on strike. They kept everyone in a system of education that you made it clear that if you came from the wrong ... because you had no hope in hell and no career prospects at all." -- **John Robb** ³

El movimiento *hippie*, trajo consigo una nueva forma de ver la vida, alejada de la visión siempre violenta e interesada que la guerra había producido. Sin embargo, no era fácil obtener un patrón optimista en un mundo temporalmente gris. Para los nacidos en los tiempos de post-guerra y que desarrollaron su personalidad durante la Guerra Fría, esa performance trágica y destructiva era la única que la humanidad les había ofrecido. Pensar y entender la vida de un modo diferente al impuesto no era fácil, ciertamente muchos se sintieron atrapados en un mundo que no les pertenecía. Las drogas "blandas", y en las décadas posteriores (70 y 80) las conocidas como "duras", que comenzaron a introducirse en el mundo del movimiento *hippie* ayudaron a que muchos encontraran la tan ansiada paz interior, en un mundo hastiado por la guerra. Sin embargo, el duende de la droga atrapó a muchos más de los que liberó. De los pocos que lograron escapar, algunos encontraron una vía alternativa para conseguir la tregua en el frente, Ian Curtis conocía muy bien cuál era el camino.

3. ROBB, John. "The roots of the punk". En: Punk Rock: An Oral History. Great Britain: Ebury Press (2006). p.25.

*The Sex Pistols
Londres
(1976)*

II. El entorno musical inglés de los años 70 y 80

II.1 The Sex Pistols, lo salvaje puesto a escena

The Sex Pistols es una banda inglesa, cuyas raíces musicales se asientan sobre el género musical punk⁴. La formación surgió hacia 1975 en Londres, y es considerada como una de las precursoras del movimiento punk en Reino Unido, y posteriormente y de manera extensiva al resto de Europa, donde se combinó con la influencia, igualmente recibida, del punk americano y el rock alternativo.

La agrupación pasó por diferentes etapas en función de las influencias y temas que iban tratando, condicionadas, en gran me-

4. SEX PISTOLS. "Bio". En: *Sex Pistols* (Official website).
<http://www.sexpistolsofficial.com/biography/> (fecha de consulta: 13/06/12).
 La información biográfica, referida a la banda ha sido extraída de la official website.

dida, por la llegada de nuevos componentes a la misma. Destaca la fase previa, aunque breve, a la creación misma de la banda, motivada por Malcolm McLaren. En un principio los miembros de Sex Pistols eran originalmente Johnny Rotten, el guitarrista Steve Jones, el batería Paul Cook y el bajista Glen Matlock. En esta breve etapa, solo se editaron cuatro sencillos y un álbum de estudio *Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols*.

La segunda etapa y sin duda la más productiva, se iniciaría con la expulsión de Matlock con el fin de introducir a Sid Vicious como representante del ideal estético *no future*, en 1977. Este mismo año el empresario Malcom McLaren, tomó las riendas de producción del grupo convirtiéndose en su manager y creador. Fue durante esta etapa, quizá la del punk más duro del grupo, cuando se produjeron diferentes escándalos. Entre ellos destacó su particular visión del himno *God Save the Queen*, publicado como un sencillo en 1977, con el fin de criticar el conformismo inglés frente a la figura monárquica. A pesar del caos y el desconcierto inicial que este single produjo, fue precisamente el que les otorgó la máxima popularidad. El descaro y la agresividad de este grupo fueron recibidos con entusiasmo por el público joven inglés. *God Save the Queen* fue para la juventud anglosajona, en palabras de Sean O'Hagan, la "última y mayor ola de pandemónium moral basada en el pop"⁵.

Se puede considerar que la tercera etapa del grupo se estructuró hacia el abandono de la banda por parte de Rotten, en 1978 al finalizar la caótica gira que tuvo lugar en EEUU. Entre 1978 y 1979, la actividad de los *Pistols* decayó, limitándose a realizar la banda sonora del filme que daría vida a su biografía escrita por McLaren *The Great Rock 'n' Roll Swindle*. Al año siguiente, Vicious murió de sobredosis, hecho que junto con la posterior marcha de Rotten, produjo el irremediable fin del grupo. De manera esporádica, los miembros restantes, incluyendo Rotten, se han reunido, en diversas ocasiones, para la celebración de diferentes *tours*, entre ellos destaca el *Filthy Lucre Tour* en 1996. El 24 de febrero de 2006 los *Sex Pistols* fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock, sin embargo, siguiendo el encanto de la polémica que lideran, se negaron a asistir a la ceremonia calificándola como "una mancha de pis"⁶.

5. O'HAGAN, Sean. "Fifty years of pop". En: *The observer*. Domingo 2 de Mayo de 2004. <http://www.guardian.co.uk/music/2004/may/02/popandrock> (fecha de consulta 13/06/12).

6. SPRAGUE, David. "Sex Pistols flipp off Hall of Fame". En: *Rolling Stone*. Viernes 2 de Febrero de 2006. <http://www.rollingstone.com/music/news/sex-pistols-flip-off-hall-of-fame-20060224> (fecha de consulta: 13/06/12).

II.2 Influencia y convivencia del punk sobre la formación de Joy Division

La recepción de la “obra” de los *Sex Pistols* en la juventud anglosajona, fue masiva e inmediata. Su carrera musical comenzó impactando sobre el público en pubs nocturnos y posteriores salas de concierto. El perfil rupturista y nihilista, tal y como afirmaría Ira Robbins en 1991 en *The trouser press record guide*⁷, serviría de inspiración a numerosas y posteriores formaciones, entre ellas *Joy Division*, o *Siouxsie & the Banshees*. En el caso de *Joy Division*, Bernard Sumner, Peter Hook e Ian Curtis, acudieron al concierto celebrado el 4 de junio de 1976 (mismo año en que la banda se constituía como *Warsaw*) en el Lesser Free Trade Hall de Manchester. Deslumbrados por las reverberaciones musicales y culturales que los *Sex Pistols* imprimían en sus canciones. La original puesta en escena, fruto del trabajo del diseñador gráfico Jamie Reid, que la convirtió en una de las más significativas de la época, supuso un impulso para que los *Warsaw* / *Joy Division* establecieran sus primeros conciertos en las pequeños locales nocturnos y salas de conciertos, como ya hicieran en sus comienzos los *Sex*.

La polémica muerte del verdadero protagonista del grupo, Sid Vicious, como resultado de una sobredosis de heroína, supuso una decepción para la mayor parte de la audiencia. Los admiradores y fans del punk y de los *Sex Pistols*, creyeron que la muerte de Vicious, fue un fracaso del ideal punk y de todo aquello que defendía. Sin embargo, la mitificación de Sid, como joven maldito, tendría un significado muy diferente para Ian Curtis, quien ya de adolescente había intentado suicidarse⁸. Fiel admirador del Club de los 27⁹, sus coqueteos con las drogas, y su eterna danza alrededor de la muerte, dejarían en él una secuela física y psíquica que le marcaría hasta su muerte en 1980¹⁰.

7. ROBBINS, Ira. “Sex Pistols”. En: *The trouser press record guide*. New York: Collier Books / Macmillan (1991). pp. 585-586.

“Sex Pistols and their manager / provocateur Malcolm McLaren challenged every aspect and precept of the way to modern music, inspiring countless thereby bands to follow in his footsteps on stages around the world. A controversial public image and lyrics and nihilistic sociopolitical rabidly nihilistic were the model continues to guide for punk bands”.

8. CURTIS, Deborah. “Una banda Sonora urbana”. En: *Touching from a distance (...)* op. cit., p. 23-47.

9. WEISS, David “Amy Winehouse & The 27 Club” En: *Vancouver Sun*. Martes 26 de Julio de 2011.

<http://play.lifegostrong.com/article/amy-winehouse-27-club>
(fecha de consulta: 14/06/12).

10. CURTIS, Deborah. “Mi momento”. En: *Touching from a distance(...)* op. cit., p. 188.
“(…) su cabeza estaba doblada y sus manos descansaban sobre la lavadora. Lo miré fijamente, estaba tan quieto. Entonces la cuerda (...). Tenía la cuerda de la colada alrededor del cuello”.

Cartel simbólico que representa
a los miembros más famosos
del club de los 27

III. Joy Division. Del post-punk al gótico. Ian Curtis, las dos caras de una misma moneda

En 1976, Peter Hook, Bernard Sumner e Ian Curtis, decidieron dar forma real a su proyecto musical, al que en primer lugar bautizaron como *Warsaw*, nombre con el que comenzaron a publicitarse. Cuando las actuaciones pasaron de meros bolos un posible lanzamiento de su carrera musical, la formación fue rebautizada con el nombre de *Joy Division*¹¹. La banda estaba formada por Ian Curtis (vocalista y guitarrista) Bernard Sumner (guitarrista y teclista), Peter Hook (bajista y coros) y Stephen Morris (percusionista y batería).

11. Ibid. "Cuando la fantasía termina" pp. 83-85.

"Todo el mundo conocía el furor de Ian por Rudolph Hess (...) Ian me contó que Joy Division era la manera que tenían los nazis de llamar a las prisioneras femeninas que mantenían vivas para usarlas como prostitutas. Me humilló. (...) Me pregunto si los miembros de la banda intentaban glorificar la degradación de las mujeres".

Durante sus comienzos, la agrupación destacó por sus influencias procedentes de la música punk, cultivada en el momento. Sin embargo, sufrió diferentes transformaciones, haciendo que su estilo siguiera un movimiento pendular entre el punk y el post punk (término acuñado en 1978). Posteriormente parte de su música se calificaría como gótico oscuro, esto no sucedería hasta algunos años después de la muerte de Curtis, ya que el término gótico no se configuraría hasta 1982. Las intenciones, aparentemente góticas que años después se vislumbraron en la banda, estaban motivadas por el vocalista y compositor Ian Curtis (padecía depresión y epilepsia, aunque no está demostrado, es posible que estos trastornos estuvieran ligados al fuerte consumo de sustancias tóxicas y drogas en su adolescencia y durante las giras). La presión de la primera de sus giras y el hecho de tener que exponerse públicamente fueron superiores a sus fuerzas, lo que le llevó a suicidarse la noche anterior al inicio de la gira en EEUU. Las canciones de Curtis teñidas de un fuerte matiz suicida y obsesivo con la muerte, tomaron significado, como si su intención de morir joven hubiera estado siempre presente en su mente, al menos así lo entendieron los miembros restantes, quienes formaron a la muerte de Curtis el grupo *New Order*¹².

“Se mató el sábado por la noche. No me lo podía creer. Fue un gran actor. No teníamos, ni una mísera prueba de lo que tenía en mente. Intentabas ayudarlo con tu limitada experiencia y hacías lo que podías, pero tan pronto como lo dejabas, recaía. ¿Sabes?” -- Peter Hook¹³.

En palabras del crítico Simon: *“la originalidad de Joy Division se ponía de manifiesto cuando las canciones se volvían más lentas”*. Para Sumner, el sonido característico, de Joy Division era algo natural, que surgía por el trabajo en grupo de sus diferentes miembros:

“Salió de forma natural, yo más con el ritmo y Hook más con la melodía. Él solía tocar fuerte el bajo porque a mí me gustaba el sonido distorsionado de la guitarra, y el amplificador que yo tenía sólo funcionaba con el volumen a tope. Cuando Hook y tocaba suave no podía oírse a sí mismo. Steve tiene su propio estilo de tocar, es diferente a otros baterías” -- Bernard Sumner¹⁴.

La evolución que la agrupación sufrió, en los breves cuatro años, de su existencia, es una de las causas por las cuales Joy Division se considera una banda de culto. Desde los primeros momentos del punk inspirado por los *Sex Pistols*, pasando por el post-punk, como género

12. CALERO, Elsa. “La efímera eternidad. Comentario de la relación música - imagen en Atmosphere de Joy Division”. En: *Herejía y belleza. Revista de estudios culturales sobre el movimiento gótico*. (formato on-line). Viernes 27 de abril 2012.

<http://www.herejiaybelleza.com/?p=1032>

13. CURTIS, Deborah. “Decidid por mí” En: *Touching from a distance (...) op. cit.*, p. 183.

14. *Ibid* “Cuando la fantasía termina”. pp. 67-82.

Ian Curtis

por el que se movieron con mayor facilidad y que trabajaron mayor tiempo, hasta el rock más melancólico que venía dado por las letras, cada vez más oscuras de Curtis. El tinte, calificado con posterioridad como gótico de *Joy Division*, lo aportó sin duda Ian Curtis, sin embargo, mientras estaba en vida, el uso de su voz de barítono, al estilo de Jim Morrison en *The Doors*, era considerada insignia de la pureza del post-punk. Era evidente que las letras caóticas y obsesivas de Ian, se alejaban cada vez más de la temática reivindicativa del punk, y se centraban en la soledad del individuo, en su mundo interior y el sufrimiento de éste ante la incompreensión y la incapacidad de expresarse, sino mediante su música. Aunque algunos críticos ya advertían en las baladas de *Joy Division* las señales que servirían de precedente a un nuevo movimiento al que se bautizaría como gótico y especialmente el rock gótico, no sería hasta el suicidio de Curtis, cuando realmente la temática de sus canciones se tomara como aquel mensaje oculto, que el cantante lanzaba a un mundo con el que no era capaz de comunicarse, fruto de sus episodios de depresión. Las letras de sus canciones adquirieron un significado diferente al hasta entonces entendido, mientras que para algunos miembros del grupo las letras de las canciones de Ian, hablaban de la muerte de la infancia, de todo aquello que habían perdido (incluidas las casas donde habían crecido) y que

Ian Curtis

ahora no existía, para Ian hablaban de su final, de todo aquello que no viviría constituyendo una eterna despedida.

“Siempre sentí que había algo peligroso en conocer a Ian (...). Él no necesitaba hablar de ello, porque una parte de su personalidad era muy autodestructiva, no se necesita hablar de cosas peligrosas, porque si alguien se está haciendo así mismo, lo que quizás busca, es un viaje diferente al que tú estás buscando o puede que sea el mismo en el que está toda la gente que conoces” -- Helen Atkinson Wood¹⁵.

La primera etapa del grupo comienza en 1976, cuando tras acudir como público al concierto celebrado por los *Sex Pistols* en Manchester. Así Peter Hook, Bernard Sumner formaron un grupo junto a Terry Mason (todos ellos eran amigos de la infancia), y decidieron adoptar a Ian Curtis como vocal del mismo. Richard Boon, guitarrista de los *Buzzcocks* ¹⁶

15. *Ibid.* “Una banda sonora urbana”. p. 38.

16. OPAÍNO, Fernando. Notas personales.

“Los *Buzzcocks* fueron el primer grupo inglés que se autoprodujo. Tras la marcha d Devoto en 1977, Pete Shelley pasó a ser el vocalista de la banda”.

y Pete Shelley miembro y mánager del mismo, les sugirieron el nombre de *Stiff Kittens*. Aunque se repartieron algunos panfletos con el nombre del grupo, pronto abandonaron este nombre para adoptar en 1977 el de Warsaw.

En 1977, Mason abandonó la batería, para adoptar el papel de mánager. Fue así como la banda se rebautizó como Warsaw, en honor a la canción de David Bowie y Brian Eno, *Warszawa*. Sin embargo, cabe destacar la labor que Martin Hannet desempeñó como mánager, ya que él fue el responsable de la nueva sonoridad de la banda como “conceptualización estilística de corte intimista combinada con sedimentos del punk”¹⁷. El 29 de mayo de ese mismo año debutaron junto otras bandas entre las que destacaba *Buzzcocks*. Para ello tomaron como batería a Tony Tabac, tras varias colaboraciones Tabac fue sustituido por Steve Brotherdale. Brotherdale grabó con el grupo su primer sencillo, donde se recogían cinco canciones del estilo punk en su más puro estado, el título del sencillo fue *The Warsaw Demo*, sin embargo no obtuvo el éxito esperado, quedando sus canciones obsoletas en un plazo de tiempo muy corto. Tras el primer fracaso de la agrupación Brotherdale fue despedido tras una discusión con Curtis. En su lugar contrataron a Stephen Morrison, quien permanecería en la banda hasta la disolución de la misma.

Nuevamente, en 1978, los *Warsaw* decidieron cambiar el nombre por el de *Joy Division*¹⁸. Este seudónimo se mantuvo hasta el fallecimiento de Ian, sería entonces cuando los miembros restantes, decidieron adoptar el apelativo de *New Order*, como si la muerte de Curtis supusiera una nueva etapa en la vida de todos ellos. Los *Joy* debutaron el 24 de Enero de 1977 en Manchester. Ese mismo año comenzaron a grabar un disco para el sello discográfico RCA, disco que nunca se editó, debido entre otras causas, a que el productor John Anderson, decidió libremente incorporar algunos sonidos sintetizados, cuya mezcla final no agradó al grupo, que se mostró en total desacuerdo. A mediados de ese mismo año, Terry Mason fue sustituido por Rob Gretton. A partir de este momento, la banda comenzó un despegue sin retorno, que les llevó a realizar diferentes entrevistas para los medios de comunicación, así como un amplio recorrido de actuaciones. Tony Wilson se interesó por el grupo, ofreciéndoles un contrato con el sello discográfico *Factory*.

En 1979 grabaron su primer álbum *Unknown pleasures*, que recibió una gran acogida en el mercado. A partir de este momento fueron numerosas los sellos que querían trabajar con ellos, incluyendo entre otros la *Warner Bros*. Sin embargo *Joy Division* decidieron permanecer con una marca pequeña que les permitiera un mayor

17. *Ibidem*.

18. Ver pie nº 11.

control sobre la música que producían. Los conciertos se fueron haciendo cada vez más frecuentes, pasando de actuar como teloneros de *The Cure*, hasta protagonizar actuaciones propias en la televisión británica. A medida que el éxito del grupo se hacía mayor, Curtis veía como su vida se deterioraba, su matrimonio navegaba sin rumbo hacia la desesperación, en parte motivada por la aparición de los episodios epilépticos de Ian, en parte por la relación extramatrimonial que el cantante comenzó con una joven, eludiendo sus responsabilidades como padre (Natalie Curtis nació el 16 de Abril de 1979).

El salto hacia el estrellato, en 1980, superaba por momentos a Ian. Los conciertos eran cada vez más numerosos, y sus ataques se habían vuelto incontrolables. Pese a que los médicos no encontraban ninguna razón física para sus procesos de epilepsia, la medicación no funcionaba debidamente. El estrés de aparecer ante el público empujó a Ian a tomar una sobredosis de ferenobarbital, pocos días después de finalizar la grabación de su segundo disco *Closer*.

Dos semanas antes de comenzar su gira por EEUU, con su matrimonio totalmente terminado, una hija a la que apenas conocía, una relación con su amante de la que no lograba escabullirse y una fingida ilusión por su éxito, decidió anular sus planes o llevar a cabo el plan que durante tanto tiempo le había perseguido en su interior.

El 18 de mayo Ian Curtis terminó con su vida, dos días después fue incinerado. La gente que le rodeaba no supo ver lo que realmente rondaba por su mente, los pocos que lo vieron, decidieron ocultarlo. La verdadera causa por la cual Curtis decidió suicidarse como vía alternativa a sus problemas, siguen siendo un misterio para aquellos que le conocieron y que decidieron centrarse en sus últimas horas para buscar una causa en lugar de tomar la perspectiva de toda su vida. La decisión de Curtis no vino dada por lo que hizo o no durante sus últimos suspiros, sino que algo supuso un punto de inflexión, quizá en la adolescencia, que hizo que sus miras cambiaran, y aunque doloroso de admitir, tarde o temprano todos aquellos que cruzaron sus caminos con el suyo, lo sabían.

“Eso es lo que dicen, es parte del motivo por el cual [haciendo referencia a la relación que mantenía con Annik, y que según algunos rumores se encontraba de camino a la casa que Ian compartía con su ex – mujer] (...). Yo supuse que él consideraba que era la única salida aceptable. Ian no sabía como manejarlo” -- Lindsay Reade¹⁹.

19. *Ibid.* “Decidid por mí”. p. 190.

Ian Curtis
Memorial

"No estaba en otro plano. El cabronazo debía estar en un jodido aeroplano. Fue muy triste. Era todo lo que él deseaba: yo sigo enfadado, él nos había preparado para el éxito" -- Peter Hook²⁰.

"Hay diferentes maneras de suicidarse (...). Creo que la de Ian fue la altruista. Hizo una especie de gesto noble. Estaba terriblemente atormentado consigo mismo. (...)" -- Tony Wilson²¹.

"Que yo sepa, fui la última persona con la que Ian habló. (...) . Colgarse, tan solo era su plan final de auto-destrucción. (...) él llevaba hablando sobre el suicidio desde sus primeros años de adolescente. (...) Las historias de Ian sobre lo mal que nos iba provocaba que los chicos de Joy Division menospreciasen la profundidad de nuestra relación. (...) hablar mal de mi carácter facilitaba a Ian justificar su affaire y, durante un corto espacio de tiempo, aliviar la culpa que sentía (...)" --Deborah Curtis²².

20. Ibid. "Escrito para todos". p.194.

21. Ibid. p. 195.

22. Ibid. p. 194.

IV. El legado de Joy Division. Del post-punk al gothic rock.

Siouxsie & The Banshees

Hacia la segunda mitad de los años 70, se comenzó a gestar un movimiento en los barrios bajos de Londres, que de forma involuntaria se convertiría en toda una corriente representativa de las juventudes londinenses nacidas durante la primera década de la post-guerra²³. Siouxsie Sioux, nacida con el nombre de Susan Janet Ballion, y su círculo de amistades, entre ellos su inseparable compañero de vida y trabajo Peter Edward Clarke (más conocido como Budgie), fueron imagen inconsciente del movimiento punk, una corriente que nació no como un género musical, sino como una forma de pensar antisistema, y de cierta tendencia o influencia simbólica nazi²⁴. Durante la década de los 70, por punk se entendía, de forma despectiva, toda una generación de jóvenes que encontraban placer musical en un conjunto de sonidos que visto desde los cánones de belleza tradicionales, resultaba imposible de escuchar durante demasiado tiempo, cuyas letras incitaban a actitudes violentas contra la legalidad vigente, de tendencia antisistema incluso anarquista desde el punto de vista de anarquía como desorden. Destacaba ante todo la rebeldía y el inconformismo con la situación presente, y a pesar de su aparente carácter de lucha, fueron tildados de pasivos. Su clara intención nihilista se hizo patente cuando ellos mismos se definieron como anti-todo:

"We didn't have any manifesto other than that we were willfully perverse and anti-everthing" -- Steven Severin²⁵.

23. Ver pie de página nº3.

24. PAYTRESS, Mark. "After seeing the Pistols, I thought, 'This is it. This is our mission'". En: *Siouxsie & The Banshees. The authorised biography*. London: Sanctuary, (2003). p.42.

"While this was going on, other people started noticing the swastika (...) I didn't realize, but it was the anniversary of the date the Allies discovered Auschwitz, or Hitler's birthday or something, and everyone was convinced I was making some nasty political statement. I was completely ignorant of all that".

En el libro, el grupo explica como de una manera ajena e ignorante a los significados reales, tanto Siouxsie, como el resto adornaban sus vestimentas con esvásticas y otros elementos de temática nazi. Este proceso de toma de la simbólica nazi, como una provocación hacia la secuela de la reciente II Guerra Mundial, y su buena acogida en el mercado juvenil inglés, así como no tan bien recibida en la sociedad adulta, sería una técnica adoptada por Joy Division, quienes no solo tomaron de la cultura del holocausto el nombre del grupo, sino también la portada de su primer álbum, en la que se hacía una clara referencia a las tropas nazis durante la II Guerra Mundial.

25. *Ibid.* p.48.

La impresión que causó la aparición de *Siouxsie & The Banshees* como representación de esa generación destructora de la civilización²⁶, como espectadores de los *Sex Pistols* en su actuación de París en 1976, hizo que la prensa los bautizara como "The Bromley Contingent"²⁷. Fue entonces cuando comenzaron a escribir su camino hacia el mundo de la música. Destaca la colaboración de Sid Vicious., quien por este tiempo estaba inmerso en un proyecto punk del que no obtuvo resultados, *The Flowers of Romance*²⁸. como baterista durante la primera actuación de *Siouxsie & The Banshees*. Las primeras actuaciones se centraron en versionar canciones de artistas o grupos ya consagrados, hasta el punto de querer deconstruirlas para transformarlas en un nuevo material. Esta tendencia deconstructiva se mantuvo también para la creación y adaptación de bandas sonoras de películas como *Psicosis* de Alfred Hitchcock. El aspecto lúgubre y atractivo de su música complementado con su vestimenta, sus ideales o sus aficiones, supuso la inspiración de otros grupos coetáneos que bebieron de las intenciones rupturistas de los *Banshees*, tales como los *Joy Division*.

El recorrido musical de *Siouxsie & The Banshees*, se caracterizó principalmente por el cambio. Los guitarristas, baterías y bajos iban y venían, como si el grupo solo fuera una de las muchas paradas hacia el éxito. En la banda se formaron muchos músicos que después colaboraron con otras o formaron sus propias bandas. Sin embargo, la riqueza de estas colaboraciones fueron un intercambio de doble filo, ya que permitió tanto a Siouxsie como a Severin, los únicos miembros fijos del grupo, un especial desarrollo de su capacidad de adaptación, a los nuevos músicos, pero también a las nuevas músicas, así como a las renovadas tendencias, que tras la muerte de Curtis y por tanto de *Joy Division*, se abrían paso.

Tanto Siouxsie como Severin formaron simultáneamente a su proyecto, otras bandas, que supieron compaginar con su trabajo principal en los *Banshees*. Para Siouxsie el final de los *Banshees*, no supuso un stop en su carrera, sino que continuó con su música en *The Creatures*, la segun-

26. Ibid. p.43.

"The first time I got my picture in a paper was at Chelsea's debut gig [at the ICA, London, 18 October 1976], Siouxsie, Little Debbie and myself were photographed in the queue for tickets at the box office. (...) the picture was in the Daily Mail the next day. The tory MP Norman St John Stevas was quoted as saying "these are the wreckers of civilization. We liked the idea of that" - Steve Severin.

27. Ibid. p.42

"[Talking about the interview with the journalist Caroline Coon after the Pistols's concert in Paris] I think the Pistols must have been quite pissed off because Caroline was spending a lot of time talking to me [Siouxsie]. She had decided that the piece she was writing was going to be about the fans rather than the band. It was her that coined the name "The Bromley Contingent" to describe us. It wasn't a name we were particularly happy with, but it stuck" - Siouxsie.

28. O. PAÍNO, Fernando. op. cit.

da agrupación en la que cantaba, proyecto simultáneo que organizó junto a su pareja Budgie. A su vez Severin y Robert Smith montaron la banda *The Glove*. En 2004, comenzó su carrera en solitario, al disolverse *The Creatures*. Siouxsie es una de las cantantes, nacidas en el movimiento del post-punk e imagen del más puro punk, que puede presumir de una capacidad de adaptación al medio impresionante así como de haber trabajado con algunas de las figuras más significativas del mundo musical, entre ellas destaca el dúo que hizo en 1994 junto con Morrissey, *Interlude*.

La relación musical que *Joy Division* mantenía con *Siouxsie & The Banshees*, se retroalimentaba a medida que ambos grupos avanzaban en su carrera. Los comienzos de *Joy Division* estuvieron marcados, al igual que los de *Siouxsie & The Banshees* por los grupos de rock alternativo y la naciente corriente punk representada por *The Damned*, *The Clash*, o los *Buzzcocks*, entre otros. Ambos fueron grandes seguidores y fervientes fans de la música nacida en los suburbios ingleses y que de algún modo alcanzó la fama, logrando introducirse en el mercado americano. Ambos creyeron en la necesidad de ser alguien en el mundo de la música, y durante un periodo de tiempo tanto Curtis como Siouxsie pese a sus tormentas interiores, lo consiguieron.

Durante los últimos meses de la carrera de los *Joy Division*, y en concreto de Ian Curtis, su música experimentó un giro, desde el mundo exterior, hasta sumergirse en un proceso de introspección, como búsqueda de la verdad interior. Las últimas composiciones de Curtis, fueron las más filosóficas y también las más visionarias, frente a un inminente cambio de la conducta musical de la new wave que llegaba a los escenarios londinenses, el post-punk en Curtis, fue dejando paso al gótico, de la composición por el más puro nihilismo a la autodestrucción, del “fuck you!” de los *Pistols*, al “I’m fucked” del último periodo de los *Joy Division*, y posteriormente representado por *Siouxsie & The Banshees*, tras la mitificación de Curtis.

Conclusión

Susan Janet Ballion e Ian Kevin Curtis, tenían muchos aspectos en común. Ambos nacieron durante la primera década tras el fin de la II Guerra Mundial, ambos pertenecieron a esa generación rebelde, que sin comprender muy bien las causas de la guerra, o lo sucedido en ella, hablaba de ella y adoptaba sus símbolos, sobretodo, aquellos moralmente prohibidos, solo por un anhelo de lo exótico, de la provocación. Ambos sufrieron las consecuencias de haber nacido y crecido en los barrios deprimidos del Londres de la segunda mitad del siglo XX, un mundo donde el alcohol y las drogas cambiaban el color de la vida, así como a las personas, allí por donde pasaban. De formas diferentes conocieron la enfermedad y la muerte. Ian era hombre en una sociedad de hombres. Susan era mujer en una sociedad de hombres. Los problemas

Siouxsie
Promo Shots

de Ian habitaban en él. Las preocupaciones de Susan, vivían fuera de ella. El resultado final, fue que tanto Curtis como Ballion, sabían lo que querían y el modo de conseguirlo. Ian nunca tuvo intención de vivir mucho más allá de los veinte, y aunque lo intentó, no supo hacerlo. Para algunos tomó el camino fácil, el atajo. Para otros la decisión más importante y complicada, la de cuando dejar de vivir, una decisión que se nos escapa, una decisión que dejamos que el destino tome por nosotros, una decisión que consideramos ajena a nosotros. Tras su muerte, Ian fue tildado de "comerciante de la muerte"²⁹, quizá por adelantar acontecimientos, o por agarrar con fuerza el hado.

Siouxsie decidió ver más allá del camino, comprendió que la vida cambiaba a la vez que seguía, supo entender que nadie era imprescindible para continuar caminando, no quiso ponerle fin a su sueño, porque

29. CURTIS, Deborah. "Una banda sonora urbana". En: *Touching from a distance* (...) *op. cit.*, p.45.

"Me confundía todo lo que leía sobre él, que lo trataran como a un comerciante de la muerte, cuando yo no lo recordaba así. La música propaga mitos y la gente ha intentado darle más importancia a ese mito de la que tenía" - John Talbot.

quizá su sueño era un fin en si mismo y no un medio como lo fue para Curtis. Es así como Siouxsie representa la transición iniciada por *Joy Division*, del post-punk al gothic rock.

Referencias Bibliográficas:

- Curtis, Deborah. *Touching from a distance. La vida de Ian Curtis y Joy Division*. Trad. Marcos Sánchez Armesto. Madrid: Metropolitan (2008).
- Paytress, Mark. *Siouxsie & The Banshees. The authorised biography*. London: Sanctuary, (2003).
- Robbinna, Ira. "Sex Pistols". En: *The trouser pres record guide*. New York: Collier Books / Macmillan (1991).
- Hewson, Paul David Evans, David H. Clayton, Adam and Mullen, Larry. *U2 by U2*. London, Spectrum Lanoo, 2006.
- Winterbottom, Michael. *24 hour party people*. Prod. Henry Normal. United Kingdom: 2002.
- Winterbottom, Michael. *24 hour party people*. Prod. Henry Normal. United Kingdom: 2002.
- Corbijn, Anton. *Control*. Prod. Anton Corbijn. United Kingdom: 2007.
- Calero, Elsa. "La efímera eternidad. Comentario de la relación música – imagen en Atmosphere de Joy Division". En: *Herejía y belleza. Revista de estudios culturales sobre el movimiento gótico*. (formato on- line) Viernes 27 de abril 2012. <http://www.herejiaybelleza.com/?p=1032>.
- Weiss, David "Amy Winehouse & The 27 Club" En: *Vancouver Sun*. Martes 26 de Julio de 2011. <http://play.lifegoestrong.com/article/amy-winehouse-27-club> (fecha de consulta: 14/06/12).
- Sprague, David. "Sex Pistols flipp off Hall of Fame". En: *Rolling Stone*. Viernes 2 de Febrero de 2006. <http://www.rollingstone.com/music/news/sex-pistols-flip-off-hall-of-fame-20060224> (fecha de consulta: 13/06/12).
- O'Hagan, Sean. "Fifty years of pop". En: *The observer*. Domingo 2 de Mayo de 2004. <http://www.guardian.co.uk/music/2004/may/02/popandrock> (fecha de consulta 13/06/12).
- Sex Pistols. "Bio". En: *Sex Pistols* (Official website). <http://www.sex-pistolsofficial.com/biography/> (fecha de consulta: 13/06/12).

